

平遥推光漆艺文化创意产品设计策略研究

吴婕

太原师范学院, 山西 晋中 030619

摘要: 为了提升推光漆产品设计研发质量, 丰富推光漆产品种类, 拓宽推光漆产品市场, 分析基于平遥推光漆艺的文化创意产品设计方法, 为平遥推光漆艺的传承与创新发展提供理论依据。以平遥推光漆艺创新发展为研究目标, 以文化创意产品为研究载体, 以平遥古城旅游文化资源为创意来源, 逐层分析推光漆艺产品潜在的功能、造型及文化内涵形式, 其中造型又划分为形态、材质、图案三个层次; 将传统推光漆艺与现代材质工艺相结合, 将古城文化内涵与现代设计方法相融合。平遥推光漆艺作为我国第一批非物质文化遗产中的传统技艺, 在当下的文化语境中需要有新的表达与传承方式。通过系统科学的产品设计流程与方法, 可以使推光漆艺文化创意产品兼具文化性、创新性、实用性、市场性, 彰显平遥地区旅游文化特色, 同时具有良好的用户体验, 更贴近当下生活方式和审美需求。

关键词: 平遥推光漆艺; 文化创意; 传统工艺; 产品设计

中图分类号: J5; J527

文献标识码: A

文章编号: 2096-6946(2023)06-0069-07

DOI: 10.19798/j.cnki.2096-6946.2023.06.010

Design Strategy about Pingyao Refined Lacquer Art Cultural and Creative Product

WU Jie

Taiyuan Normal University, Shanxi Jinzhong 030619, China

Abstract: The work aims to improve the R & D quality of refined lacquer product design, enrich categories of refined lacquer products, broaden the market of refined lacquer products, and analyze the design methods of cultural and creative products based on Pingyao refined lacquer art, so as to provide a theoretical basis for inheritance and innovation of Pingyao refined lacquer art. With innovation-driven development of Pingyao refined lacquer art as the research goal, cultural and creative products as the research carrier, and Pingyao Ancient City tourism and cultural resources as the creative source, the potential functions, shapes, and cultural connotation forms of refined lacquerware products are analyzed layer by layer, and the modeling is divided into three levels: form, material, and pattern. The traditional polishing lacquer art is combined with modern material technology. The cultural connotation of ancient cities is integrated with modern design methods. Pingyao refined lacquer art is one of the traditional techniques in the first batch of intangible cultural heritage in China. It needs new ways of expression and inheritance in the current cultural context. Systematic and scientific product design process and method make refined lacquer art products have cultural, innovative, practical and marketable features, highlight the characteristics of Pingyao tourism culture, make them have good user experience and be closer to the current lifestyle and aesthetic needs.

Key words: Pingyao refined lacquer art; cultural creativity; traditional craft; product design

平遥推光漆艺为我国传统四大漆艺之一, 以其手掌推光和描金彩绘技艺而著称, 已有上千年历史。平

遥推光漆艺无论在表现形式还是精神内涵上, 都散发出独特的艺术魅力, 其独有的艺术形式、造型理念与精

神诉求都为现代产品设计提供了一定的参考。然而,平遥推光漆艺丰厚的历史文化内蕴在人们当下的生活态势中却出现了断层,巧夺天工的技艺及传统典雅的外表却与现代生活审美形式发生背离,变得与人疏远^[1]。同时,平遥推光漆艺现有产品与人们的日常使用需求没有建立稳固联系,因而平遥推光漆艺产品在造型及功能设计上有着较大的提升空间。

一、平遥推光漆艺的产品现状

通过实地走访唐都、永隆号等知名推光漆产品企业,以及对平遥古城内大量旅游纪念品商铺的调研,可以发现平遥当地现有的推光漆艺产品主要集中在首饰盒、屏风摆件及家具等产品类型上,首饰盒居多。首饰盒的外观设计延续古朴的造型,图案的设计与色彩的选用较为传统,局限在一定的范式之内。走在平遥古城的街道上,随处可见的旅游纪念产品就是推光漆首饰盒,产品形式单一重复,各店铺之间产品样式雷同,消费者没有丰富的选择机会,购买体验不佳;屏风摆件多为桌面陈设,造型与表面装饰纹样均为古典风格,与当下流行的家装风格难以融合,适用的消费人群较为狭窄;而推光漆家具虽可少量陈列在居室中进行点缀,但由于家具体量大、价格高,无法满足多数旅游者随身带回一些纪念品的需求。近两年,随着国家对传统工艺的振兴和对文旅产业融合的推进,推光漆艺手工艺人与相关艺术设计工作者对推光漆艺产品的设计研发也进行了初步的创新尝试,推出了诸如收纳盒、餐具、饰品、文具等产品类型,但产品较为稀少,市场占比极低,且造型与装饰纹样的设计依然沿袭传统模式,缺乏创新性,无法有效吸引旅游者的关注,市场推广性较弱。精湛的工艺和特有的艺术风格显得曲高和寡,与蓬勃发展的文创产品市场需求无法匹配。因此,针对此次研究目的,向潜在的推光漆产品购买人群发放问卷,以准确把握旅游群体对推光漆文创产品的购买需求。

(一) 基本情况

问卷发放选取在平遥古城内各大、中、小规模推光漆器店铺门口,获得的样本包括最终选择购买的人群及在店铺询问后未发生购买行为的人群。此次调查共发放问卷498份,其中有效问卷462份,问卷有效率92.7%,男性占比48.2%,女性占比51.8%。年龄区间分布情况:24岁及以下人数占总人数的26.4%,25~30岁人数占比为30.8%,31~40岁人数占比为23.6%,41~50岁人数占比为12.6%,51岁及以上人数占比为6.6%。可知,本次调查的群体以85后即非遗商品消费的主力年龄段人群为主。

(二) 消费特征

调查结果显示,41.1%的受访者购买过非遗类文创产品,58.9%的受访者没有购买过。在没购买过非遗文创产品的人群中,69.8%的受访者表示愿意进一步了解和购买非遗文创产品^[2]。

(三) 情感态度

调查结果显示,78.1%的受访者认为平遥古城拥有丰富的历史文化积淀,具有特色的旅游文化资源;57.2%的受访者表示愿意购买平遥古城的特色文创产品;60.3%的群体表示平遥推光漆器产品要进行创新性设计。

(四) 主要问题

问卷主要问题是关于受访群体对平遥推光漆文创产品如何进行创新性设计的意见收集。其中,认为“需要丰富产品品类,贴近当下生活”的有347人,占总人数的75.1%;认为“需要提升产品的趣味性与创意性”的有298人,占总人数的64.5%;认为“图案应结合当下多元化的审美需求”的有213人,占总人数的46.1%;认为“应使产品的古城文化特色更鲜明”的有173人,占总人数的37.4%;认为“需要使产品携带更方便”的有124人,占总人数的26.8%,见图1。

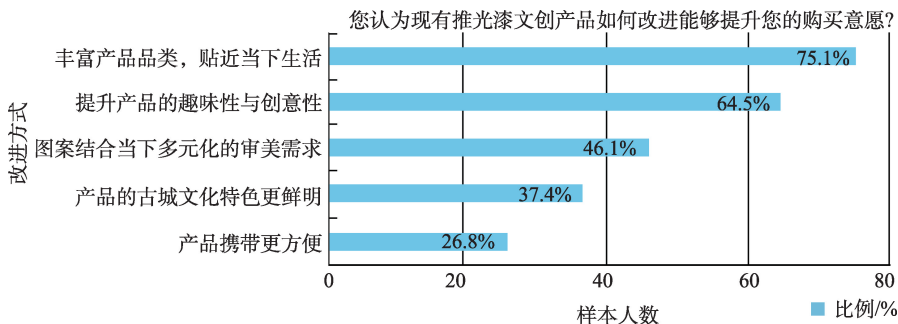

图1 问卷主要意见收集

通过对主要问题的进一步展开,得到推光漆文创产品创新设计的具体依据。在“如您认为产品品类需要丰富,您期望获得哪些种类的推光漆产品”的调查结果中显示,灯具、茶具、香薰用品、公仔摆件等具有实用性和趣味性的家居用品最受消费者欢迎;在“如对推光漆产品进行材质混搭,您希望推光漆工艺与哪种材质进行搭配”的调查结果中显示,黄铜、原木、合成树脂几种材料最受消费者欢迎;在“您最喜欢平遥古城中的哪个景区”的调查结果中显示,县衙、镖局、票号及双林寺为消费者最喜爱的几个古城景点。

(五) 结论分析

综上所述,研发出耳目一新的外观样式,丰富多样的产品载体类型,改善推光漆器原有设计的沉闷感与单一性,解决其传统的重装饰轻实用的问题,将推光漆艺文化用更加契合现代审美情趣和满足人们生活需求的形式呈现出来,是推光漆文创产品进行传承创新设计中亟待解决的问题。

根据调研分析结论,确定从以下三方面进行推光漆文创产品的设计创新:第一,丰富推光漆文创产品的品类以融入当下生活;第二,对产品外观(包括造型、装饰图案以及材质)进行创新性设计,以提升产品的趣味性,契合当下审美需求;第三,梳理平遥古城文化内涵,提取具有古城文化特色与识别性的素材作为产品设计元素。

二、基于平遥推光漆艺的文化创意产品设计策略

(一) 推光漆艺产品品类的改良式和差异式设计策略

由于目前推光漆艺产品种类较为单一,无法满足旅游者的多样化购买选择,重复的产品形式、单一的产品功能,都在一定程度上抑制了人们对推光漆艺产品的购买意愿。在设计研发中,可根据平遥推光漆器的工艺特点和产品现状,围绕科学的用户研究与市场分

析结果,结合企业孵化的可行性进行产品品类的拓宽。

首先,进行改良式设计。由于长期大量地进行首饰盒的生产实践,一方面当地加工企业及手工艺人对盒型推光漆产品的加工积累了丰富的经验^[3],另一方面也使推光漆产品的形式限于固定模式。推光漆首饰盒以对称的长方体器型为主,体现了不偏不倚的视觉平衡美感,首饰盒边缘部分均以倒角圆弧处理,符合中国传统的圆润、饱满、规矩之造型意向。因此,依托多年来形成的稳固成熟的生产技术,延续形制简约优雅的器型,可以对首饰盒的外部造型进行局部改良,同时根据产品功能需求对内部结构进行改良设计,形成收纳盒、食盒、香盒等多种产品形式,见图2。

其次,进行差异化设计。差异化设计指的是打破现有推光漆器的产品品类,将当下生活需求作为推光漆艺产品品类的研发方向,激活并利用推光漆艺产品潜在的研发空间,解决推光漆产品品类常年不变的尴尬现状。由于推光漆艺是一种极具装饰性的工艺,可将产品定位于兼具装饰性与实用性的生活日用品上,日常生活中的灯具、餐具、收纳用品、办公用品、梳妆用品、壁挂陈列类饰品等,只要赋予其良好的外观形式,妥善解决加工工艺,合理控制加工成本,都具备良好的研发前景。同时,由于推光漆艺天然具有的工艺价值和艺术造诣,将会赋予这些生活之物更高层次的精神面貌,因而在满足实用功能的同时,也极大地提升了人们的文化品位,见图3。

(二) 推光漆艺产品的外观创新设计策略

首先,从器型来看,由于研发新的功能性产品,形式必不可少地要追随功能,推光漆产品的外观必然要从单一的规矩盒型转变为多样化的造型形式。这也相应产生了一个问题,改变传统的盒状器型是否会产生异形胎体加工的新问题?事实上,近些年来平遥推光漆艺产品的胎体形式也在不断地革新,除了常用的以木为胎,树脂、金属等材质均可为胎,这为CNC加工技

图2 改良式设计

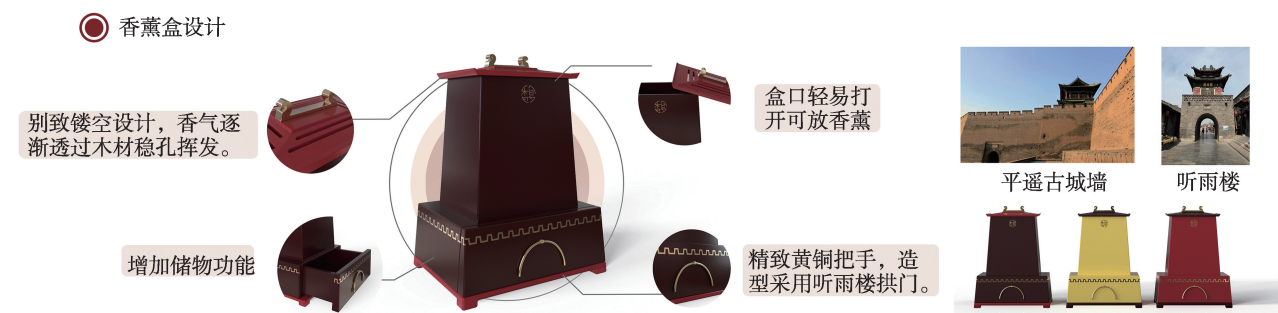

图3 差异化设计

术与3D打印技术^[4]等现代成型技术植入传统工艺,提供了可靠的工艺基础。因此,推光漆艺产品就可以根据实际研发的需求,摆脱单一盒型束缚而追求更多的可能性,由于这些传统工艺和现代加工技术的联姻,而迸发出破茧成蝶、幻化新生的蓬勃生命力。

其次,从装饰图案来看,推光漆器表面的装饰图案主要有花草、人物、动物、风景等表达形式,集中反映了福、禄、寿、喜、财等传统吉祥寓意,是中华文化原始思维中意象世代相传并逐渐积淀的结果^[5]。传统图案的吉祥寓意确实能契合消费者的部分选购心理,但如今消费者的心理需求日益多样化和个性化,特别是文化创意产品的消费群体也更趋年轻化,传统图案虽古朴典雅,意蕴美好,却不免让年轻一代觉得陈旧、老气。长此以往,产品在视觉语言上封闭于一个固有模式中,与当下的多样化审美需求产生了较大的距离。若要进行创新性发展,就可以在视觉语言上挖掘更多既具有当地文化属性,又具有时代特色的设计元素,在艺术处理手法上结合当下文化语境进行更具创意感和趣味性的表达^[6]。

最后,从产品材质来看,平遥推光漆器制作工序复杂繁多,产品通体以大漆进行手掌推光和描金彩绘修饰。然而在产品设计飞速发展的今天,材质搭配的可能性被无限放大,材质混搭在视觉上所带来的观感也越发顺应当下审美情趣的改变,适度地在推光漆艺产品中融入当下家居生活中流行的金属、陶瓷、树脂等材质,可以为传统推光漆艺产品注入新鲜血液^[7]。当然,新材质的选用要与推光漆艺的使用主次有别,搭配得当,新材质更多的是起到点缀、丰富产品效果的作用,不可喧宾夺主。

(三) 关于推光漆艺产品文化元素的提取策略

伴随平遥古城旅游热度的不断提升,当地旅游业得到了快速发展,大量游客的流入也使当地形成了潜力巨大的旅游文化产品消费市场。然而平遥现有的旅

游文化产品与当地所蕴含的旅游文化资源并不匹配。走在古风古韵的平遥城内,穿梭于满眼的古建筑遗迹中,亲身感受到一个古城曾经的文明;而城内各种明清建筑风格的酒店、客栈则将游客带入了整个古城的文化氛围中,游客获取的是一种沉浸式体验;古城内各具特色的餐饮饭店也推出了极具平遥当地特色的美食体验,无不让人感受到浓厚的地方文化。相比较而言,旅游纪念产品的文化属性就单薄了很多,产品集中以推光漆首饰盒的形式存在于大街小巷的店铺中,除了本身的工艺属性带有地方烙印,对于外地观光的游客来说,产品的直观印象与古城文化特色并没有较多的内在联系,无法形成对地方文化的感性体验,消费者购买欲望就自然降低了^[8]。

平遥古城作为一处具有两千多年历史的文化遗产,迄今还较为完好地保留着明、清时期县城的基本风貌,为世人展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的图卷画卷,也为人们的文创产品设计提供了丰富的文化养料。如果从设计融合的角度出发,对平遥古城的历史文化进行梳理,就可以提炼出建筑文化^[9]、县衙文化^[10]、镖局文化、票号文化等多条文化脉络,运用于推光漆艺文化创意产品设计中。无论是运用在产品造型还是表面的装饰图案上,由于延续了古城文化根脉,推光漆产品在外观和内涵上都具备了文化属性的同一性,不仅赋予了产品文化意蕴,也更好地传播了地方文化,从而与旅游者在古城中的其他文化体验形式形成了完整链条。

三、设计策略之实践路径剖析

上述三个设计策略,虽各有侧重,却相辅相成又相得益彰,在产品设计中通常不会被单独运用,而要根据实际设计对象将三者进行有机融合,但是以文化为根基,以贴近人们生活为目标,是进行创新设计的主线。注重文化内涵的植入,才能保证文化创意产品的设计拥有打动人心的灵魂^[11]。具体设计实践路径见图4。

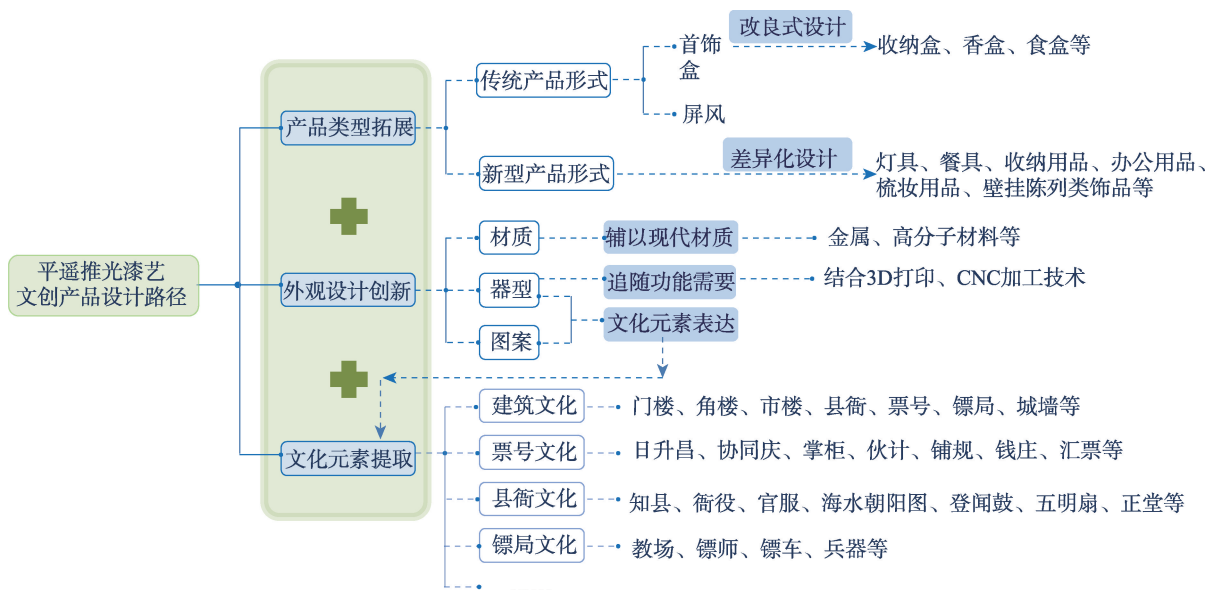

图4 设计路径图

(一) “文化元素+器型+品类”之创新

以融入建筑文化元素为例。平遥古城的总体布局与街巷结构,城内四合院的砖墙瓦顶、花窗、门扇,精美绝伦的木、石、砖三雕艺术,能供设计的素材可谓是一个庞大的资源宝库。在设计研究中,通过实地考察可将所有建筑文化素材按类别梳理成库^[12]。例如,将古城内所有具有历史文化价值的古建筑遗迹的外部造型进行提取,运用于产品的形态设计中。由于古典建筑外观具备一定的复杂性,在进行胎体制作时可以结合数控加工及3D打印技术实现精确的成型。“古城灯火”

系列氛围灯以平遥古城内的门楼、县衙、角楼为造型来源,提取各建筑最典型的造型特点进行抽象简化,并以推光漆艺经典色(黑与红)为底结合描金工艺进行点缀,见图5。门楼灯下部以描金形式勾勒出城墙轮廓;县衙灯下部以县衙内山水朝阳图图案纹样为灵感进行描金装饰,整体简洁明快,赋予台灯现代装饰美感。台灯本为生活必需之物,由于当下生活水平的提升,台灯除具有使用功能外,其形式美感与氛围营造也越发受到消费者的关注,“古城灯火”系列灯具正是基于此而设计的一系列产品^[13]。

图5 古城灯火

以融入县衙文化元素为例。平遥县衙是全国现存规模最大的县衙,整座衙署呈轴对称布局,整个建筑群主从有序,无论从建筑布局,还是职能设置来看都相当讲究和完整。配合观光旅游,平遥县衙还推出了升堂表演,将县太爷断案、衙门差役办事的场景以通俗诙谐的方式呈现在游人面前。“天官”系列公仔设计正是结合人们在景区中的旅游体验所进行的创意设计,其灵感来源于县衙官差人物形象,主体采用红色推光漆工艺为底,上有蓝、黄、黑三色结合的官服图案彩绘,使传统官差形象和公仔这种玩具摆件以生动趣味的形式相结合,既保留了传统工艺特色,又使产品形式得到创新,与平遥县衙的景区文化相互呼应,见图6。同时,将这样的设计思路进行延伸,票号里的掌柜、镖局里的保镖等,都可以作为设计元素,应用在更多的产品设计当中。

图6 天官

(二)“文化元素+装饰图案+品类”之创新

以古城特有的旅游文化资源双林寺为例。双林寺位于平遥古城西南六公里的桥头村,是我国汉传佛教重点寺院之一,寺内两千余尊形态各异的彩塑堪称明代彩塑艺术的精华,是一部丰富的设计资源宝库。“渡海”梳妆用品设计,提取双林寺中具有典型特征的彩塑形象进行图案设计——单腿盘坐于红莲之上、尽显女性潇洒独立的渡海观音,其形象与佛像背景上波涛汹涌的海浪形成强烈对比,那种神情自若、波澜不惊的仪态恰与当代女性独立自强、从容不迫的特质相契合。在图案设计上,提取渡海观音体态的重要特征,采用半写实半写意的处理手法;同时将产品类型定位于女性梳妆用品,通过内涵与外延的双重表达将产品的文化属性呈现出来,见图7。

以古城的建筑布局特点为例。由于平遥古城中组成整座城池的城墙、大街、小巷,共同呈现出龟背似的图案,所以平遥素有“龟城”之称。“龟虽寿”茶具以“龟城”之像为设计来源,结合城墙、门楼的造型特征,运用“平遥”“晋”等字体进行装饰点缀,最终重构为一组具有平遥印象的装饰图案,应用在漆器茶具的外观设计中,见图8。

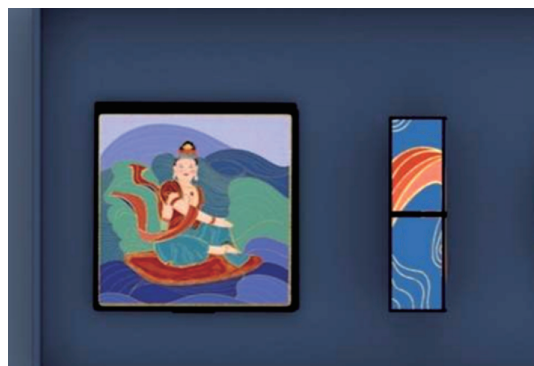

图7 渡海

图8 龟虽寿

(三)“文化元素+材质+品类”之创新

在产品设计中,只有善用新型材质,紧跟工艺发展态势,才能保证产品具有时代感和亲和力^[14]。推光漆艺虽然是一种由来已久的传统工艺,但并不阻碍它与新材料新工艺的结合。相反,新的材质工艺可以赋予推光漆艺产品新的视觉效果和使用性能,使其具备了创新发展的可能性。分析当下流行的材质工艺,紧跟时代步伐,尝试将多样化材质大胆应用于推光漆产品设计中。

以环氧树脂水晶滴胶的搭配使用为例。环氧树脂为高分子聚合物,具有耐水、耐化学腐蚀、晶莹剔透的特点,既可对工艺制品表面起到保护作用,还可丰富产品表面装饰效果,且成型工艺简单,近年来在文化创意产品设计中应用较多。“曦·然”系列杯垫将平遥推光漆工艺和滴胶材质工艺相结合进行了创意设计,见图9。

图9 曦·然

在实施中需要将描金彩绘的推光漆片浇筑在透明的树脂中,这种创新的结合方式不仅可以使推光漆器外部得到保护,符合杯垫耐磨性的需求,也打破了传统推光漆器的固有印象,使产品在外观上更显通透与灵秀。

以金属材质的搭配使用为例。金属材质以其华丽的外观、简洁的线条、高雅的光泽感在产品设计中得到了广泛的应用,从感官上营造出一种安逸舒适的生活气息。将金属材质运用于推光漆产品的设计中,通常作为调和产品外观效果的附属点缀材质,少量搭配就可以有效地使产品更贴合现代居室环境。“禧”系列挂钟采用了极简的设计方式,简洁的圆形蕴含圆润、和谐、圆满等产品语义。圆形的表盘以传统推光漆艺制作,绘以吉祥寓意的描金花卉,搭配黄铜材质作为钟表的框架,表盘的古典之美与框架的现代之美交相辉映,赋予了产品一种复古的高级感和时尚的科技感,见图10。

图10 禧

四、结语

通过上述研究发现,如何在传统工艺和现代设计中寻求平衡,既保留推光漆艺的文化内蕴和工艺美感,又使产品具有实用美学性和时代归属感是推光漆艺产品设计研发的难点所在。在具体设计时,首先要分析现有推光漆艺产品的优劣势,根据用户喜好与市场需求,寻找设计切入点;其次,应将推光漆艺产品与现代生活需求相联结,提升产品的实用性和亲民性;再次,分析与提取平遥古城具有代表性和辨识度的文化元素,使产品无论在器型还是装饰纹样上更具有地域属

性和文化底蕴;最后,根据设计定位,利用科学的产品设计流程与方法,通过对产品的造型、材质、品类、文化内涵各要素进行整合来输出设计方案,是平遥推光漆艺文化创意产品设计的重要路径。

参考文献

- [1] 谢玮. 平遥推光漆器的蜕变与再生[J]. 文艺争鸣, 2010(22): 111-113.
- [2] 郁子晗, 王钰铭, 杨艳. 文旅融合背景下南京“非遗”文创产品开发策略[J]. 市场周刊, 2022, 35(5): 45-49.
- [3] 李小云. 平遥漆器工艺调研与产品开发设计探讨[J]. 艺术品鉴, 2018(14): 13-14.
- [4] 谢大康. 产品模型制作[M]. 北京: 化学工业出版社, 2003.
- [5] 张雅舒. 山西平遥推光漆盒装饰图案艺术研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2013.
- [6] 李硕, 胡傅强. 论平遥推光漆器植物纹样的传承与创新[J]. 美术大观, 2019(4): 100-101.
- [7] 周剑石. 日本漆艺文化的多元生态[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2010(6): 78-85.
- [8] 郝婷, 张振, 范斌. 地域文化视角下文化创意产品的开发与设计[J]. 包装工程, 2021, 42(8): 276-279.
- [9] 石谦飞, 景一帆, 张潇宁, 等. 平遥古城信仰建筑的空间文化特征[J]. 建筑科学与工程学报, 2019, 36(6): 119-126.
- [10] 周雷. 平遥推光漆器的文化内涵分析[J]. 装饰, 2013(5): 143-144.
- [11] 李玫, 黄紫纤. 扬州漆工艺在文创设计课程中的实践研究[J]. 装饰, 2020(7): 124-125.
- [12] 樊炎冰. 中国平遥古城与山西大院[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
- [13] 韩雅娟. 平遥推光漆艺在家居灯具设计中的应用研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2018.
- [14] 翁宜汐. 传统手工艺作坊发轫与传承选择——以福州沈绍安家族为例[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2019(6): 109-113.

责任编辑: 陈作